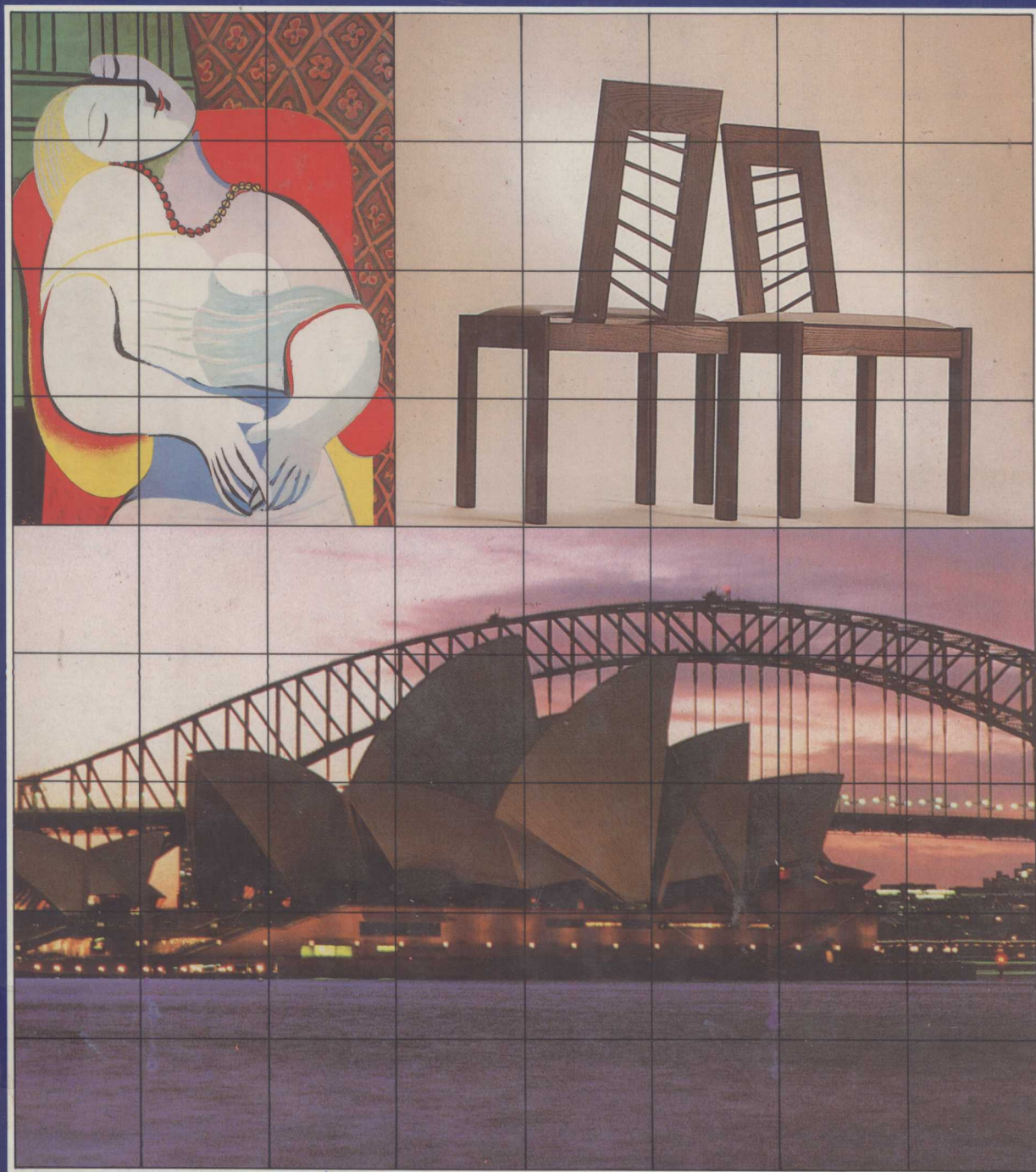

現代設計叢書 11

造形構成心理

小林重順著 編輯部編譯 丘永福審訂

藝風堂

造形構成心理

原著／小林重順

編譯／藝風堂出版社

審訂／丘永福

造形構成心理

原 著 小林重順
編 譯 編輯部
審 訂 丘永福
發行人 羅東釗
文字編輯 吳文嬋・胡敏琪・鄧玉祥
美術編輯 張碧珠・曾燕珍・蔡麗娟
出版者 藝風堂出版社
行政院新聞局出版事業登記證
局版臺業字第 2940 號
地 址 台北市泰順街 44 巷 9 號
電 話 (02)3632535
傳 真 機 (02)3622940
郵 撥 郵政劃撥 1265604-7 號
藝風堂出版社帳號
印 刷 台彩文化事業股份有限公司
出 版 中華民國八十年六月初版
定 價 300 元
本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換。

版權所有・翻印必究

序言

在少年時期，我對許許多多的形狀，都存有一些疑問。而這些疑問，在40年後的今天，又再度浮現。

爲什麼寺廟的屋頂，具有起伏的構成？而有了這些起伏的構成，又將給人什麼樣的感受，具有什麼意義？

爲何日本列島呈現彎彎曲曲的形狀？如果沒有彎曲的輪廓，並且沿著經緯線整齊地連綴著，那麼，日本的氣候與風土，又將會有什麼樣的變化？

該是解答這些問題的時候了。在人生的晚年，很奇妙的，幼年時期的疑惑會不斷地湧現，因此也讓我認真地來解答這些問題。

一名從事顏色、形狀、花紋與其產生之心理背景的研究者，今日出版這本「造形構成心理」的緣由，便在於此。

不過，這門研究如果不從國際性與學術性的角度著手，將會變得很沒有意義。

韓國的民房主要是以土與石搭建起來的，在屋頂上也有起伏的形狀，這又是爲什麼呢？而日本的民房多以木材與土搭建而成，可是卻幾乎沒有起伏的構成。這是否是因為風土的不同所造成的？且立下種種的假說，仔細針對形狀的意義進行探索。當這種造形思考有了進展以後，形狀所蘊含的意義才會明朗化。

或者，我們還可將日本列島旋轉 $90^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ，也就是說，轉變思考形式，看看會得到什麼結果。且讓我們以造形性與風土性的思考並進，來尋求答案。

在自然環境中所看到的自然形狀，以及人類以自然爲基礎所創造出來

的，有關文物的形狀，這種種形狀構成，我們打算從心理上來著手。

例如，日本月宮的石板道，究竟隱含前人什麼樣的意圖？我們欲以近代造形論以及現代心理學的卓見，配合親身的體驗，來對那隱藏在背後的意義，做一番探索。因此，學術上的能力便很重要了。

有關藉由學術觀點以洞察衍生的形態，或者是洞察構成的方式，可能有幾種不同的法則。如對稱與非對稱、韻律與均衡、空間的心理、以及集體組合法則等。首先，我們將舉幾個實例，就法則加以仔細的解說，同時，在這解說進行的同時，我們還必須融貫古今東西。

東方文化與西方文化彼此之間的差異，造成構成上的差異。而今昔之異，也將使得量感與力道的取決，以及造形的採用等產生一些差異。

我們希望各位能在對理論及法則，有了充份的了解之後，將這些理論擴充應用到繪畫、視覺設計、服飾、室內裝潢、建築、景觀營造、產品以及展示等等，各種專業領域之中。

於是，在本書中，我們更將內容劃分為「理論篇」及「應用篇」2個單元。

希望各位讀者能夠逐一仔細地，將圖片對照內文，展開與造形有關的一些思考活動。

學術性造形現象的研究者，究竟是在何種狀況下，思得造形的心理以及構成的心理呢？希望各位讀者以自身的思考與經濟相互配合，加以探索。如果這本不足微道的「造形構成心理」，能夠對各位在造形的思索與創見上有所幫助，那麼，本書的出版才會有意義。

小林重順

目錄

- 2 • 序言
- 5 • 基礎篇
- 5 • **【壹】造形的心理**
- 6 • 造形的意義
- 8 • 造形的認知／圖與背景
- 11 • 簡潔化
- 14 • 造形的恆常觀
- 16 • 對造形的印象
- 19 • **【貳】構成的觀念**
- 20 • 造形現象的觀察法
- 25 • 羣化與分節
- 28 • 抽象構成／集合的法則
- 40 • 調子的感覺
- 43 • **【叁】對稱與非對稱**
- 44 • 類似與對立
- 45 • 對稱與不對稱
- 52 • 造形的平衡與韻律
- 54 • 非造形的平衡與力感
- 57 • 點構成、線構成、面構成
- 65 • **【肆】韻律與平衡**
- 66 • 韻律的心理
- 68 • 圖與地的心理
- 73 • 平衡的心理
- 76 • 意象營造
- 81 • **【伍】力感、動感、量感的心理**
- 82 • 視點與視線
- 83 • 心理的力感
- 87 • 動靜的概念（對動的敏銳感）
- 91 • 量的概念
- 93 • **【陸】空間的心理**
- 94 • 基調的感覺
- 95 • 基調與強調的關係
- 97 • 空間（間隔）的取決方式
- 98 • 比例的感覺（認知）
- 100 • 場／空間的心理
- 102 • 原理總結／構成感覺
- 105 • 應用篇
- 105 • **【壹】美術與平面藝術**
- 106 • 表達的意圖
- 109 • 藝術的意象分析
- 115 • 圖案設計的應用
- 119 • **【貳】雕刻、手工藝、商品**
- 120 • 造形與構成
- 124 • 摩登雕刻的意象
- 128 • 手工藝與產品上的應用
- 133 • **【叁】流行服飾及紡織品**
- 134 • 對流行的認知能力
- 138 • 流行服飾意象圖
- 140 • 服飾與搭配
- 141 • 通往織品設計之路
- 143 • **【肆】陳列與室內裝璜**
- 144 • 構成爲行動的導引線
- 145 • 從陳列看構成
- 152 • 從室內裝璜看構成
- 155 • **【伍】都市景觀與自然景觀**
- 156 • 「場」的感覺
- 157 • 造形心理形式的觀察方式
- 160 • 基於造形心理的評估
- 161 • **【陸】靈感來源**
- 162 • 源自視覺心理的創造
- 163 • 源自自然的創造
- 164 • 來自傳統的創見

目 錄

- 2 • 序言
- 5 • 基礎篇
- 5 • **【壹】造形的心理**
- 6 • 造形的意義
- 8 • 造形的認知／圖與背景
- 11 • 簡潔化
- 14 • 造形的恆常觀
- 16 • 對造形的印象
- 19 • **【貳】構成的觀念**
- 20 • 造形現象的觀察法
- 25 • 羣化與分節
- 28 • 抽象構成／集合的法則
- 40 • 調子的感覺
- 43 • **【叁】對稱與非對稱**
- 44 • 類似與對立
- 45 • 對稱與不對稱
- 52 • 造形的平衡與韻律
- 54 • 非造形的平衡與力感
- 57 • 點構成、線構成、面構成
- 65 • **【肆】韻律與平衡**
- 66 • 韻律的心理
- 68 • 圖與地的心理
- 73 • 平衡的心理
- 76 • 意象營造
- 81 • **【伍】力感、動感、量感的心理**
- 82 • 視點與視線
- 83 • 心理的力感
- 87 • 動靜的概念（對動的敏銳感）
- 91 • 量的概念
- 93 • **【陸】空間的心理**
- 94 • 基調的感覺
- 95 • 基調與強調的關係
- 97 • 空間（間隔）的取決方式
- 98 • 比例的感覺（認知）
- 100 • 場／空間的心理
- 102 • 原理總結／構成感覺
- 105 • 應用篇
- 105 • **【壹】美術與平面藝術**
- 106 • 表達的意圖
- 109 • 藝術的意象分析
- 115 • 圖案設計的應用
- 119 • **【貳】雕刻、手工藝、商品**
- 120 • 造形與構成
- 124 • 摩登雕刻的意象
- 128 • 手工藝與產品上的應用
- 133 • **【叁】流行服飾及紡織品**
- 134 • 對流行的認知能力
- 138 • 流行服飾意象圖
- 140 • 服飾與搭配
- 141 • 通往織品設計之路
- 143 • **【肆】陳列與室內裝璜**
- 144 • 構成爲行動的導引線
- 145 • 從陳列看構成
- 152 • 從室內裝璜看構成
- 155 • **【伍】都市景觀與自然景觀**
- 156 • 「場」的感覺
- 157 • 造形心理形式的觀察方式
- 160 • 基於造形心理的評估
- 161 • **【陸】靈感來源**
- 162 • 源自視覺心理的創造
- 163 • 源自自然的創造
- 164 • 來自傳統的創見

造形構成心理

原著／小林重順

編譯／藝風堂出版社

審訂／丘永福

序言

在少年時期，我對許許多多的形狀，都存有一些疑問。而這些疑問，在40年後的今天，又再度浮現。

爲什麼寺廟的屋頂，具有起伏的構成？而有了這些起伏的構成，又將給人什麼樣的感受，具有什麼意義？

爲何日本列島呈現彎彎曲曲的形狀？如果沒有彎曲的輪廓，並且沿著經緯線整齊地連綴著，那麼，日本的氣候與風土，又將會有什麼樣的變化？

該是解答這些問題的時候了。在人生的晚年，很奇妙的，幼年時期的疑惑會不斷地湧現，因此也讓我認真地來解答這些問題。

一名從事顏色、形狀、花紋與其產生之心理背景的研究者，今日出版這本「造形構成心理」的緣由，便在於此。

不過，這門研究如果不從國際性與學術性的角度著手，將會變得很沒有意義。

韓國的民房主要是以土與石搭建起來的，在屋頂上也有起伏的形狀，這又是爲什麼呢？而日本的民房多以木材與土搭建而成，可是卻幾乎沒有起伏的構成。這是否是因為風土的不同所造成的？且立下種種的假說，仔細針對形狀的意義進行探索。當這種造形思考有了進展以後，形狀所蘊含的意義才會明朗化。

或者，我們還可將日本列島旋轉 $90^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ，也就是說，轉變思考形式，看看會得到什麼結果。且讓我們以造形性與風土性的思考並進，來尋求答案。

在自然環境中所看到的自然形狀，以及人類以自然爲基礎所創造出來

的，有關文物的形狀，這種種形狀構成，我們打算從心理上來著手。

例如，日本月宮的石板道，究竟隱含前人什麼樣的意圖？我們欲以近代造形論以及現代心理學的卓見，配合親身的體驗，來對那隱藏在背後的意義，做一番探索。因此，學術上的能力便很重要了。

有關藉由學術觀點以洞察衍生的形態，或者是洞察構成的方式，可能有幾種不同的法則。如對稱與非對稱、韻律與均衡、空間的心理、以及集體組合的法則等。首先，我們將舉幾個實例，就法則加以仔細的解說，同時，在這解說進行的同時，我們還必須融貫古今東西。

東方文化與西方文化彼此之間的差異，造成構成上的差異。而今昔之異，也將使得量感與力道的取決，以及造形的採用等產生一些差異。

我們希望各位能在對理論及法則，有了充份的了解之後，將這些理論擴充應用到繪畫、視覺設計、服飾、室內裝潢、建築、景觀營造、產品以及展示等等，各種專業領域之中。

於是，在本書中，我們更將內容劃分為「理論篇」及「應用篇」2個單元。

希望各位讀者能夠逐一仔細地，將圖片對照內文，展開與造形有關的一些思考活動。

學術性造形現象的研究者，究竟是在何種狀況下，思得造形的心理以及構成的心理呢？希望各位讀者以自身的思考與經濟相互配合，加以探索。如果這本不足微道的「造形構成心理」，能夠對各位在造形的思索與創見上有所幫助，那麼，本書的出版才會有意義。

基础篇 造形的心理

基礎篇

【壹】造形的心理

◆造形的意義

日本的奈良和京都到處可看到「五層塔」的建築。

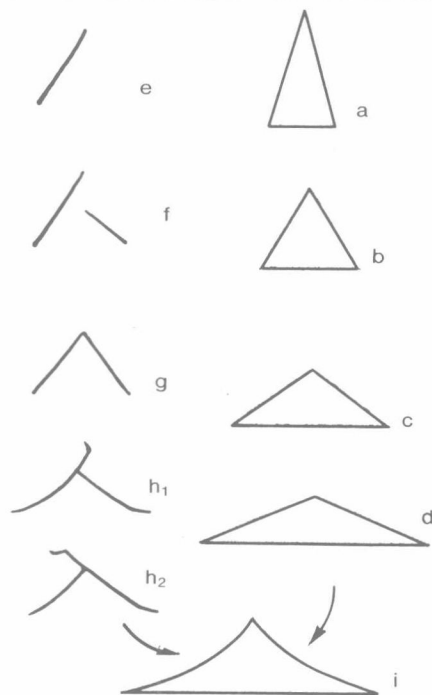
少年時，爲它那均整的構成美所吸引，因而常到此地畫畫，當時我心裡有許多疑問？經常在想，爲什麼會有那麼多的彎曲，這些彎曲給人又是什麼樣的感受？

在後來的40年間，正巧有許多眺望五層塔（圖3）的機會，因此興起一解年少時疑惑的念頭。

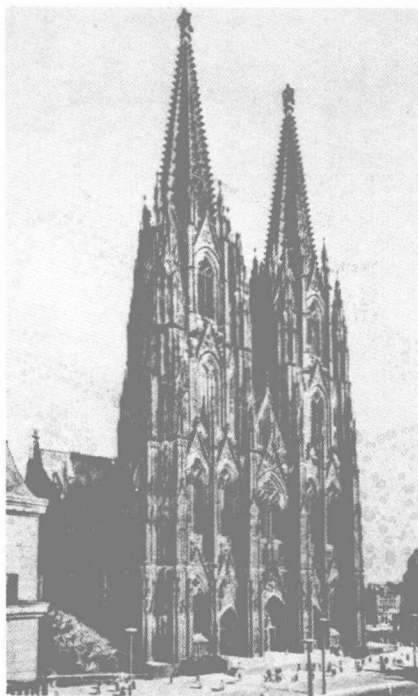
在展開其造形的探究後，心中總想，這當中是否隱藏著開啓先人所未能意識的構成心理寶鑰。或許，這和今日的造形狀況有很大的關聯。

在西歐所看到的歌德式尖塔，令人聯想起埃及的金字塔及民房的屋頂造形，這幾種都呈現三角的造形，所謂三角？究竟是怎麼樣的一種造形，又是什麼樣的構成？

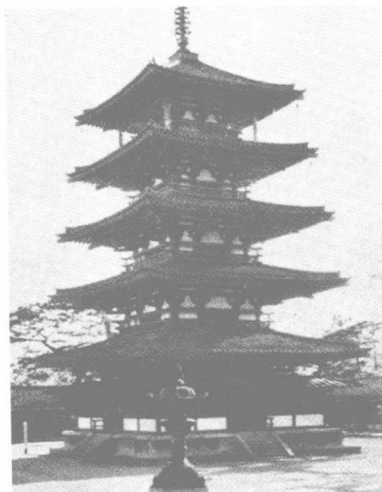
先請看看圖1。a爲底邊1，高爲底邊2倍的等腰三角形。由於高度受到強調，因此這個形狀很自然就有垂直方向的張力。b爲正三角形，三邊等長，高度比a來得小，只有 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。c爲現今建築中常可看到的形狀，由於高度較底邊來得小，故此形狀自然凸顯了橫向的張力。至於d，則是在五層塔上可以看得到的屋頂形狀，這個造形更加强調了橫向的延展。

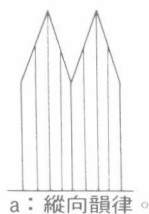
• 圖1

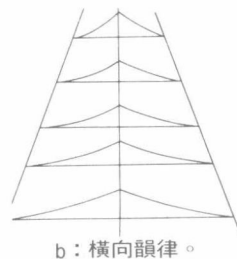
• 圖2 / 德國的科倫大教堂。

• 圖3/五層塔。

a: 縱向韻律。

b: 橫向韻律。

• 圖4

圖2為德國科倫大教堂之造形。由圖1來看，a至d的變化，呈現出由垂直張力至水平張力的變化。由此可知，一種造形就有一種「內在力」（力道）。

接著，再來看看e。這斜引的線條，不易抵抗重力的吸引，極易傾倒，故予人一種不安定的感受。如果，我們在e上，另外再加上如f般的線條，心理上就會感到安定得多，而且也平衡多了。f與b的造形雖然性質上不相同，不過，都同樣給予人們心理上一種，有如金字塔構成般的安定感。若更進一步來看，f在訴諸安定感的同時，亦強調出了一種緊張感。

至於g，雖然失去了如f般的動態平衡，可是卻也產生了如b一般，靜態、左右對稱的平衡。不過，就g的構成來看，並不怎麼吸引人。如果g的造形能以筆撇出「入」或「人」的字型，就能夠產生動態的平衡。光是文字，其本質就隱含著一種「內在力」，產生安定感的同時，也產生了動感；所以說，我們不得不承認，筆尖所勾勒出的起伏與彎曲的線條，亦給予我們一種暢快美妙的感受。

由e到h的過程，所呈現的是由不安定而安定的過程，而後，這個過程又呈現出一種動感。

於是，由於集結了a～d、e～h這2種造形的心理，並予以重疊，故使得五層塔架構出一種「帶有動感的水平張力」構成，也給予人們一種飄浮在空間中的美感印象。

不過，重點不僅如此而已。由2個a的造形所結合而成的「科倫大教堂」，讓人感覺有種藉由縱線重覆所營造出的「縱向韻律」；而相對的，以i的造形所重疊而成的「五層塔」，則呈現出一種藉由橫線重覆所營造出的「橫向韻律」（圖4）。走出西德的科倫車站，仰望這座高聳的寺院，令人深深感到這寺院蘊含自古巴比倫塔（Babel Tower）以至歌德式尖塔的歐洲精神。這種嚮往更高境界的理想，以及欲將權力階梯攀向天庭的「衝動」，想來瑪格達·瑞培茲·亞歷山大在其「塔的思想史」中，所說的以上這些敘述，應是每個人都有同感的。

五層塔與科倫大教堂都是左右對稱的構成，如此一來，更顯出了其造形性與堅固。由於前者所呈現的是水平的韻律，而後者為垂直方向的韻律，故很容易造就穩固地對稱構成上的變化。這種生動活潑的律動，給人一種美感與暢快感。

就造形上看，五層塔與科倫大教堂二者之間的美感是無從比較起的。不過，五層塔的彎曲及起伏，的確具備了巧妙的造形效果。

日文的平假名，本屬於一種非對稱的構成；以整體構成來看，呈現出一種不安定感。然而，即使其構成處於不安定的狀態，卻在書寫之間展現一種手寫的「力與美」，極為動人。在視覺上，其抗拒重力的動態，將其原有的不安定感一掃而空，呈現出一種簡潔的美感。像這種隱藏在手寫文字中的「彎曲」，以及「起伏」的心理效果，原來，在很早以前，就已為古代建築所採用了。

然而，前人並未將這種造形上的寶貝經驗予以理論化。不過，前人仍藉由經驗的傳授進行指導與學習，並逐步活用到各種造形現象上。而我們正是打算藉由前人的這些知識，加上造形心理上的一些方式，來探尋那隱含在造形中的一些意義。

藉由探尋這隱含在造形中的人類心理，以使今日的美術及設計更富生氣。這正是所謂的「溫故知新」，而所謂的造形，正是另一種用以表達人類心理的語言。

◆造形的認知／圖與背景

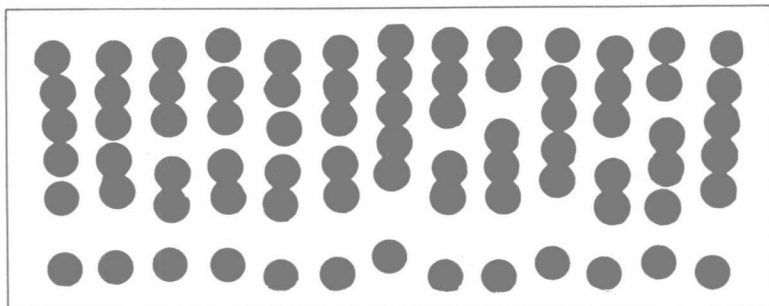
現在來看看圖5。在這四角的框中，散佈著許許多多的黑點。仔細一看，才發現，其排列形式為6個一行，共13行。待看出行的存在後，行立即轉換成相當於線的意義；同時，我們還可發現在這13條直條中，還隱含著橫向的6條起伏線。就在這線條的縱橫交錯中，使我們對所謂造形的認知，逐漸浮現。

一般人對模糊不清或曖昧的東西，大都沒什麼興趣，而我們就是打算，在這綴著許多黑點，整齊地排列著，縱線與橫線交錯模糊不清的事物中，探尋具有意義的造形（構成）。從這種造形上的探索，將可使造形的意義明朗化；接下來，讓我們來看看，這些黑點的排列，究竟具有何種意義。

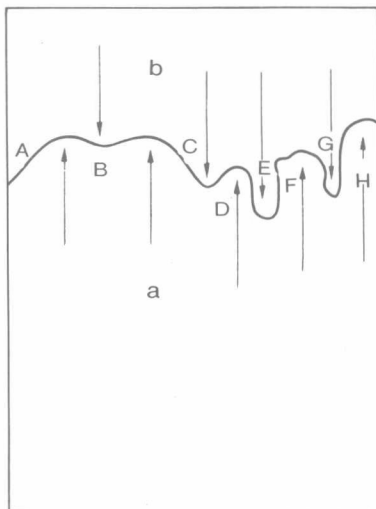
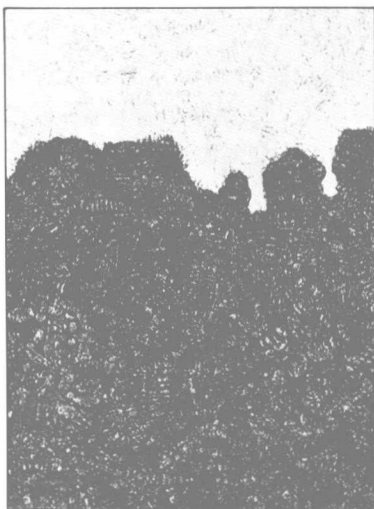
舉一幅不規則的作品「黃銅的景像」（圖6）為例。這種所謂「不定形定義」，乃是第2次世界大戰後所產生的抽象畫派，主要在形象化的否定。這一派開始由創造形狀之人類意志的否定出發，繼而更進展到自我毀滅的地步。這或許正可說是，自大戰後，對人的存在所產生的懷疑，而得出的一種結果。

那麼，這幅畫是否真的沒有所謂的造形可言呢？a與b部份，有如航空攝影所拍得的景像一般凹陷著。又，在a與b的內部，不是很明顯可看到具有機械性的造形嗎？先來看看a的部份，BDFH的部份看起來是凸的，朝上呈現出一種力感；b的部份，則在ACEG部份朝下呈現出一種力感

隨著觀察的方式、機械性地凹凸、上下的力感，將促使對構成的認知

• 圖5

◀▶ 圖6/「黃銅的景像」。

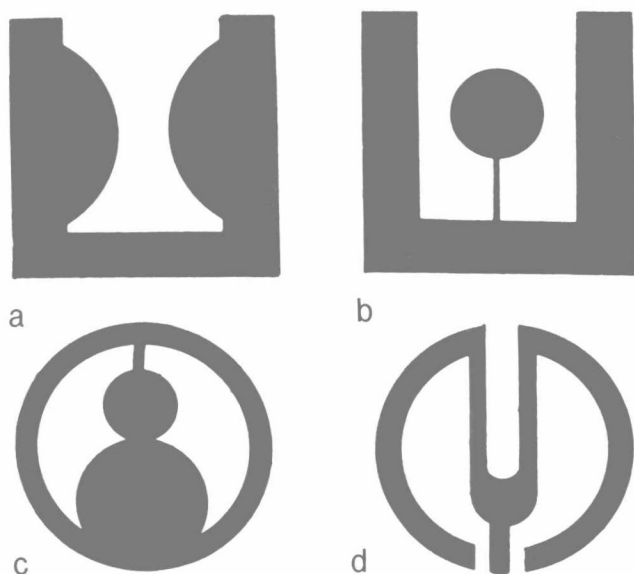
，並產生一種韻律與平衡狀態。所以說，機械式的造形可使我們對不定形主義的繪畫產生一些認知。不過，就a佔70%，b佔30%的構成來看，基調與強調同時也產生了一種動態平衡。

在心理學上，像這種成為視覺焦點的部份，稱之為「圖」，而相對成為視覺上忽略的部份，則稱之為「背景」。藉由這種「圖與背景」的契合，可產生一種形態性。

迪甫斐的作品就是以這種「圖與背景」的基本組合及機械式的組合為基礎，以試圖逼近並探尋人類存在的本質。或許，他本人並不知道這「圖與背景」的心理學用語！但不管怎麼說，只要基於「圖與背景」的這種觀察方式，便可使隱含在造形及構成中的意義，很輕易地明朗化。

如果換個角度，改以「形態性」來看，則令人想起曾在京都所欣賞到的五層塔剪影畫面。在背後夕陽西沈的映照下，五層塔鮮明地浮現出來。已看不清五層塔的細節，火紅的天空一塊塊地襯在其左右。這一塊塊襯在五層塔左右的火紅天空，使得五層塔有如懸浮在空中一般，這是因為蘊含在作為「背景」的天空其內在力感所使然，令這座塔飛舞在空間中。

像這種「圖與背景」的視覺效果，也經常為人用在商標或標幟的設計上。這也是同樣利用人的視覺，使得形態被轉換出來。

• 圖7／圖與背景的視覺效果。

一邊參考圖7，且讓我們來對造形認知的浮現方式，做一番探索。

(1)有了浮現與凹陷的事物，才得以產生對造形的認知。究竟是白色的部份浮現，亦或黑色的部份浮現，請各位先仔細看過a、b、c、d。

(2)由於有凸出與凹陷的部份，故可使造形鮮明地映入眼簾。

(3)比較凸出的圖，較易成為如a或b般的圖，而其造形也比較容易辨認。可是當重新將白色的部份再看過一次，則會有種仿如看錯般的錯覺。這就說明了，造形的認知將隨著觀察方式的改變而改變。

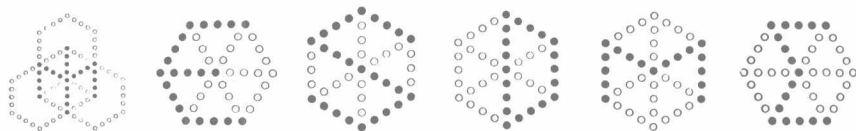
(4)當包容物與被包容物同時存在時，被包容物會成為一種形狀（造形）浮現出來。在c中，大圓與小圓就令人有種浮現出來的感覺。而圓周與2個黑圓，又使得白色的圓弧成為另一個為人所認知的形狀。

(5)以大的部份為基調，小的部份為強調對象，使之凸顯出來。人的注意力，想必會落在小的部份。在b中，小圓為「U」形造形所凸顯出來，而圓相對地，掩蓋了「U」型造形。

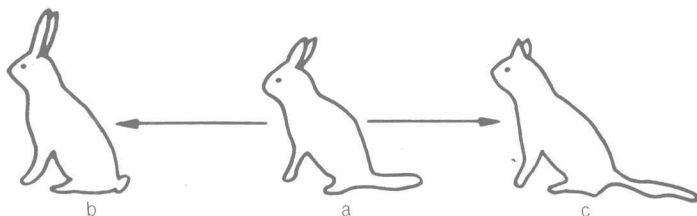
(6)當有輪廓線存在且辨識出時，這輪廓線所圈圍出的形狀，將與其內部所蘊含的明顯形狀一併作用，使一種新的形狀浮現出來。d這個圖，令人很輕易就可以看出，其為具有2個圓弧的造形。

除此之外，促成造形認知的條件還有許多，至於這些種種條件，將在各章中逐一為各位介紹。

所謂的造形，即使原本沒有用以區分圖與背景的界線亦無妨，只要是兩種性質相異之物彼此結合，即可促成人們對造形的認知。不過，若就平面上的圖形與文字來看，則只產生圖與背景交界處的那條「輪廓線」，而

• 圖8/梅托拉國際公司的點字。

• 圖9

輪廓線的內部亦與線合為一體，一種造形於焉誕生。針對這種種的造形，人們賦予其個別的意義，使得人們得以藉此進行溝通與交流。

像這種「被用以進行溝通與交流的造形」，我們就稱之為「符號」。如果想要使造形符號化，這些造形最好愈簡潔愈好，因為，唯有如此才方便記憶，也易於明瞭。梅托拉國際公司的點字，乃是在六角形的點陣上，以黑點點出圖形的文字，這種文字為這家公司用來區別各地的分公司。這可說是一種結合了日耳曼民族系統性思考，獨特之符號化的一個例子（圖8）。

◆簡潔化

在我們眼前，總是隨時有各種圖形在消長著。如果是意義明顯的形狀，人們便會暗自進行是否需要的判斷，如果是必要的，就會加以特別注意，並記在腦海中。如果是沒有必要的，便過目即忘。類似這種造形現象，最常見的就是電視廣告，或報紙、雜誌廣告。

不過，當一個人被賦予一種曖昧圖形的時候，由於意義的不易讀取，往往會自我本位地改變圖形原有的意義，嚴重的話，甚至還會不予理會。

例如，同時讓許多人透過瞬間顯示器，觀看一隻似貓又似兔的「兔貓」（圖9-a）。每一個人看過之後，給予一個「看起來像什麼？」的問題，想必會出現 $a \rightarrow b$ ， $a \rightarrow c$ 兩組人。 a 的耳朵稍加縮小，尾巴長度強化的人，必定屬於 $a \rightarrow b$ 這一組，即這些人看到的是一隻貓。而將 a 耳朵長度強化，尾巴稍加縮短的，必定是回答看到兔子（ $a \rightarrow b$ ）的人。

在心理學上，為了使意義明朗化而將某部份予以省略者，稱之為Leveling，即單純化；至於加以強調以使人接受者，則稱之為Sharping，即顯明化。上述的單純化與顯明化，在現實的造形現象之認知上，不斷地在出現著。

有些時候我們有必要將現實狀況，正確且忠實地映現出來。諸如人體解剖圖鑑以及植物圖鑑等，都屬於這類狀況的產物。可是，有時候將現實如實地描繪或映現，往往會失去當初訴諸現實的意義。以現實為依據予以簡潔的描繪，以使對自己與他人而言，都是具有意義的圖形或事物，其確